

ตำราตะโพน

ขุนสำเนียงชั้นเชิง (มล โกมลรัตน์)

พิมพ์เป็นอนุสรณ์

เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ

นายสมพงษ์ นุชพิจารณ์

ณ เมรุวัดตรีทศเทพ

วันอังคารที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕

ตำราตะโพน

ขุนสำเนียงชั้นเชิง (มด โกมลรัตน์)

พิมพ์เป็นอนุสรณ์

เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ

นายสมพงษ์ นุชพิจารณา

ณ เมรุวัดไตรมิตรเทพ

วันอังคารที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕

คำ รั ะ โ พ ะ

ขุนสำเนียงชั้นเชิง (มล โกมลรัตน)

เรียบเรียง

(ตีพิมพ์ครั้งแรกในวารสารศิลปากร ปีที่ ๕ เล่มที่ ๖ ฉบับเดือนเมษายน
พ.ศ.๒๔๙๕)

คำนำ

เนื่องด้วยข้าพเจ้าได้รับคำสั่งเป็นทางราชการ ให้มีหน้าที่มาจดบันทึก
โน้ตสากลให้ประกอบเข้าในหลักวิชาของตะโพนเพื่อรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติสืบไป
ด้วยวิชาของตะโพนแต่โบราณมา ยังมีได้มีท่านผู้ใดได้จัดเรียบเรียงทำตำราขึ้นไว้
ให้เป็นหลักฐานประการใด โอกาสอาจไม่อำนวยให้ก็ได้ ในเมื่อข้าพเจ้าได้รับมอบ
ให้ทำในการนี้ จึงได้จดบันทึกเพลงหน้าพาทย์และหน้าทับไว้เป็นจำนวนมาก พร้อม
ด้วยท่านกรรมการได้ประชุมตรวจสอบเห็นชอบด้วยแล้ว จึงได้จัดเขียนเป็นตำราขึ้น
ไว้เพื่อประโยชน์ในทางการจักได้เจริญรอยตามให้ถูกต้องตามหลักวิชาของท่านบรมครู
แต่ครั้งสมัยโบราณที่ได้สร้างขึ้นไว้

ในการที่ได้จัดเขียนเป็นตำราขึ้นได้จำเป็นต้องอาศัยโน้ตสากลมาดัดแปลงบ้าง
เพิ่มเติมบ้างโดยให้มีเครื่องหมายเข้าประกอบ ด้วยเสียงของตะโพนนั้น ผิดแผก
แตกต่างกันกับสำเนียงของเครื่องดนตรีทั้งหลาย ฉะนั้นจึงได้จัดโน้ตขึ้นเป็นแบบ
ใหม่มาบันทึก จึงบรรลุผลสำเร็จได้โดยละเอียด

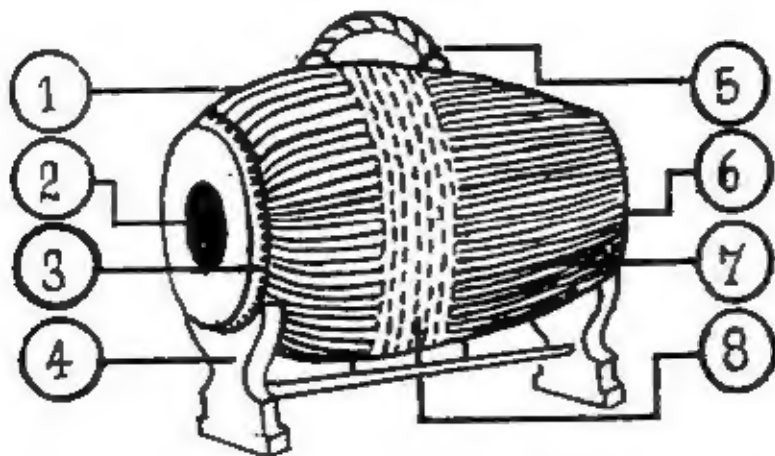
ด้วยเครื่องหมายต่างๆที่ได้คิดค้นมาประกอบเข้าในโน้ตนั้นๆ เป็นที่
เหมาะสมกันกับสำเนียงของตะโพน ที่มีอยู่ตามจำนวนเสียงโดยครบถ้วน ทั้งนี้
ข้าพเจ้าขอท่านผู้ที่ทรงคุณวุฒิได้โปรดอภัย เมื่อเห็นเป็นการขาดตกบกพร่อง
ประการใด ขอท่านกรุณาช่วยแก้ไขเพิ่มเติมไว้ เพื่อวัฒนธรรมของชาติสืบไป

ขุนสำเนียงชั้นเชิง

กล่าวด้วยลักษณะของตะโพน

ตะโพน เป็นเครื่องหนัง ทำเป็นรูปกลมยาวประมาณ ๒ คอก ตัวหุ่น ทำด้วยไม้สักหรือไม้ขนุน มีหนังซึ่งตึงทั้งสองด้าน ด้านขวาเรียกว่าหน้าเท่ง กว้างประมาณ ๑๐ นิ้ว ซึ่งด้วยหนังโคหรือหนังเลียงผา ด้านซ้ายเรียกว่าหน้ามัด ขนาดย่อมกว่าหน้าขวาเล็กน้อย ซึ่งด้วยหนังลูกโค หน้าตะโพนทั้งสองนี้ ต้องอาศัยหนังเรียดสอดใส่ในไส้ละมานเพื่อเร่งรั้งขึ้นให้ตึงเสมอกันโดยรอบ ตรงกลางหน้าด้านขวาของตะโพนมีรักทำไว้เป็นวงกลม ซึ่งมีความประสงค์ให้ผู้เล่นพอกข้าวสุกบดผสมขี้เถ้า เพื่อถ่วงหน้าตะโพนให้ต่ำลงและให้ได้เสียงที่ต้องการ ส่วนหน้าซ้ายก็เช่นกัน มีรักทำไว้เป็นวงกลมแต่ย่อมกว่า ถ้าหากเสียงสูงเกินไปก็ให้ติดข้าวแต่น้อย ทั้งมีแท่นหรือเท้ารองรับกำชับตั้งตะโพนไว้ ดังจะได้เห็นภาพตัวอย่างต่อไปนี้

ภาพตะโพน

๑. ตัวตะโพน	๒. หน้าเท่ง	๓. ไส้ละมาน	๔. แท่นตะโพน
๕. หูหิ้ว	๖. หน้ามัด	๗. หนังเรียด	๘. รัดอก

วิธีผสมข้าวกับซี่งั่ว

วิธีผสมข้าวกับซี่งั่ว ให้ใช้ซี่งั่วไม้กิ่งมะพร้าว หรือกิ่งปาล์ม บดให้ละเอียด อย่าให้แข็งหรือเหลวเกินไป ต้องการให้นุ่มนวลพอดี ด้วยข้าวที่แข็งหรือเหลวนั้นทำให้เสียงตะโพนมันไป ไม่มีกังวาน ส่วนข้าวที่บดนั้นให้ได้พอดี ตะโพนจะได้มีเสียงชัดที่ต้องการ และยังมีอีกวิธีหนึ่ง ให้ใช้ขนมปังปอนด์ผสมกับน้ำ แต่พอควร บดบิให้ดีดังกล่าแล้ว ก็ใช้ได้เช่นกัน แต่แห้งเร็วกว่าโดยที่ไม่มีเชื้อเค็มผสม ส่วนวิธีที่จะติดในหน้าตะโพนนั้น ติดทีละน้อย ผ่าบางๆ ให้เต็มวงคำ และเพิ่มให้มากขึ้นทีละน้อย แล้วตีทดลองฟังดู ให้ได้เสียงเพ่งโดยชัดจึงจะเป็นเสียงที่ถูกต้องตามหลักของเสียงตะโพน

การปฏิบัติตะโพน

การตีตะโพน ให้นั่งขัดสมาธิตั้งตัวตรง เท้าซ้ายให้ยันไว้กับเท้าของตะโพนภายใน เท้าขวาให้เกี่ยวกำชับไว้ที่เท้าตะโพนภายนอก เพื่อบังคับตะโพนมิให้เคลื่อนที่ได้ ในส่วนมือซ้ายและขวาที่จะต้องปฏิบัติในหน้าที่ โดยอาศัยนิ้วทั้งสี่ คือนิ้วก้อย, นิ้วกลาง, นิ้วนาง, นิ้วชี้ ใช้นิ้วทั้ง ๔ ตีลงที่ริมในหน้าของตะโพน ให้ได้เสียงโดยถูกต้องตามทำนองของเสียงที่ได้วางไว้เป็นหลักวิชาดังจะกล่าวอธิบายในต่อไป

ภาพแสดงการตีตะโพนตามลำดับเสียง

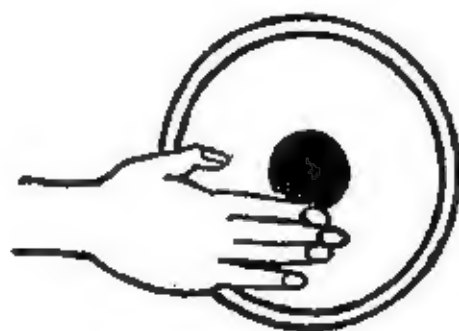
๑. เสียงเพ่ง ตีเปิดมือในหน้าเพ่ง ให้ได้มีเสียงกังวาน

โน้ตเสียงเพ่ง

๒. เสียงตะ ตีกดมือในหน้าเท่ง ห้ามเสียงมิให้มีกังวาน

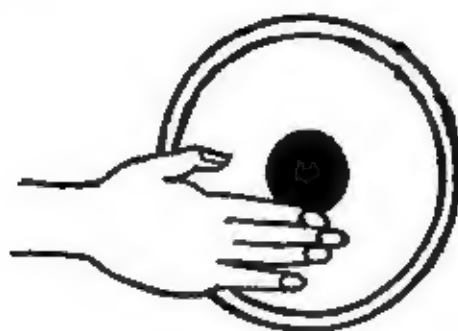
โน้ตเสียงตะ

มือขวา

๓. เสียงเทิด ตีเปิดมือในหน้าเท่ง แล้วห้ามเสียงทันที

โน้ตเสียงเทิด

มือขวา

๔. เสียงปะ กางนิ้วทั้งห้าตีโดยแรง ใช้ดันฝ่ามือลงก่อน แล้วสะบัดปลายนิ้ว ห้ามกำซับเสียงไว้ทันทีมิให้มีกังวาน

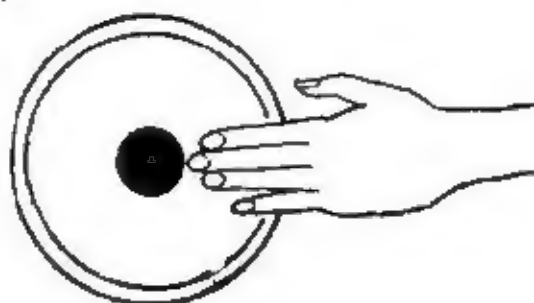
โน้ตเสียงปะ

มือขวา

๕. เสียงตึง ตีเปิดมือในหน้ามัด ให้มีเสียงกังวาน

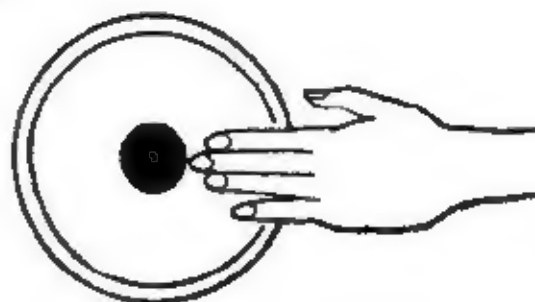
โน้ตเสียงตึง

มือซ้าย

๖. เสียงตึง ตีกดมือในหน้ามัด ห้ามเสียงมิให้มีกังวาน

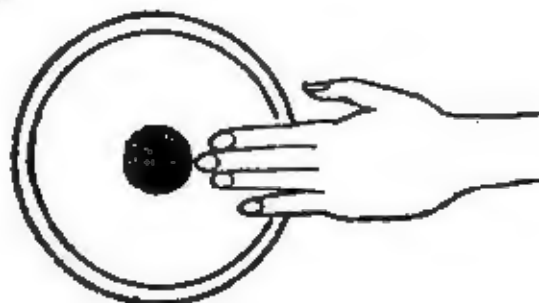
โน้ตเสียงตึง

มือซ้าย

๗. เสียงตึง ตีเปิดมือในหน้ามัด แล้วห้ามเสียงไว้ทันที

โน้ตเสียงตึง

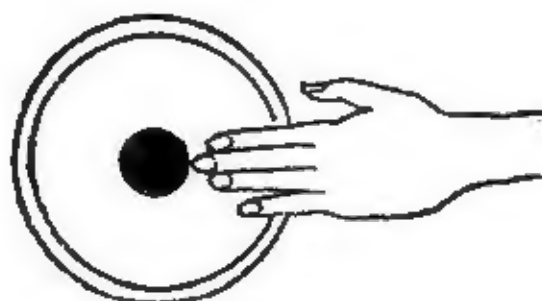
มือซ้าย

๘. เสียงพริ้ง ตีเปิดมือพร้อมกันทั้งสอง แต่มือขวาในหน้าเท่งให้ประกบประกองเสียงไว้แต่เบาๆ

โน้ตเสียงพริ้ง

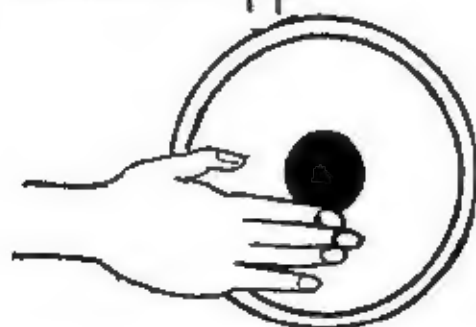
มือขวา

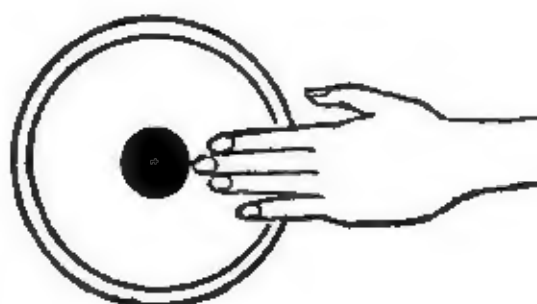
มือซ้าย

๙. เสียงเพรียง ตีพร้อมกันโดยแรง แล้วเปิดมือทั้งสองให้มีเสียงกังวาน

โน้ตเสียงเพรียง

มือขวา

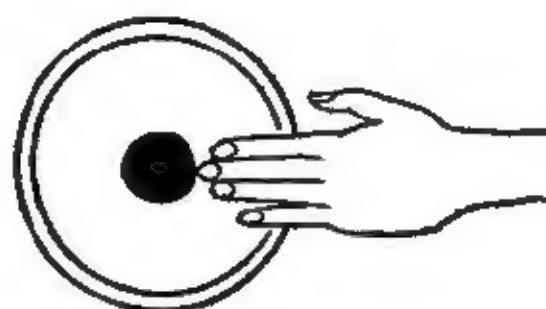
มือซ้าย

๑๐. เสียงเพร็ด ดีพร้อมกันโดยแรง แล้วห้ามกำชับเสียงไว้พร้อมกันโดยด่วน

โน้ตเสียงเพร็ด

มือขวา

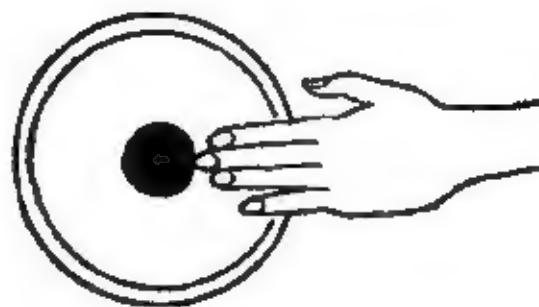
มือซ้าย

๑๑. เสียงผรีด ดีเปิดมือพร้อมกันทั้งสอง แต่มือขวาในหน้าทับเท่งให้เบาๆ แล้วห้ามกำชับเสียงไว้พร้อมกันทันที มิให้มีกังวาน

โน้ตเสียงผรีด

มือขวา

มือซ้าย

รวมหลักโน้ตตะโพน

เหว่ง	อะ	เกิด	ปะ	ติง	ต๊ับ	ต๊ด	พริง	เหว่ง	เพร็ด	ผวัด
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ต่อไปนี้ ยังมีเสียงตะโพนอีก ๑ เสียง คือเสียง ปลั่ง ด้วยเสียงปลั่งนี้เป็นเสียงตลกและโลดโผน เหมาะสำหรับใช้ในบทเพลงบางชนิด คือเพลงหน้าพาทย์หรือเพลงเร็ว เพราะเพลงทั้งสองชนิดนี้มิได้มีกำหนดกฎเกณฑ์ไว้ในทำนองแต่อย่างใด ผู้แสดงปฏิบัติได้ตามใจชอบ แต่ต้องให้เหมาะสมไม่เคอะเขิน

ฉะนั้น จึงได้จัดเสียงปลั่งนี้ไว้เป็นโน้ตพิเศษ ดังนี้ :-

โน้ตเสียงปลั่ง

เสียงปลั่ง ให้ตีพร้อมกันทั้งสองมือโดยแรง มือซ้ายกางนิ้วทั้งห้าตีคด มือลงที่หน้ามัดห้ามเสียงมิให้มีกังวาน เช่นเดียวกันกับเสียงปะ มือขวาตีลงในหน้าเท่ง ปล่อยเสียงให้มีกังวาน

ข้อมูลเพิ่มเติม : ประวัติ ขุนสำเนียงชั้นเชิง (มน โกมลรัตน์)

ขุนสำเนียงชั้นเชิง (มน โกมลรัตน์) เกิดเมื่อวันเสาร์ ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีมะเส็ง ตรงกับวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๓๖ ณ ตำบลวัดพิกุล ธนบุรี บิดาชื่อนวม มารดาชื่อส่น เริ่มเรียนหนังสือที่โรงเรียนวัดบางจาก จนอ่านออกเขียนได้

เมื่ออายุได้ ๑๐ ปี (พ.ศ.๒๔๔๖) เริ่มรับราชการเป็นมหาดเล็กเวร ฤทธิหน้าที่พนักงานพิณพาทย์หลวง รับพระราชทานเบี้ยหวัดปีละ ๖ บาท นับเป็นข้าหลวงเดิมที่ถวายตัวต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มาตั้งแต่ครั้งยังดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช มีความสามารถทางดนตรี เล่นเครื่องตี เช่น ระนาด ข้องและกลอง ได้

เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จราชสมบัติในปี พ.ศ. ๒๔๕๓ ได้เข้ารับราชการเป็นมหาดเล็ก พนักงานพิณพาทย์ รับพระราชทานเงินเดือน เดือนละ ๒๐ บาท ในปี พ.ศ.๒๔๖๐ อายุได้ ๒๔ ปี ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นหมื่นสำเนียงชั้นเชิง เงินเดือน เดือนละ ๓๕ บาท แล้วเลื่อนเป็นขุนสำเนียงชั้นเชิงเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๕ รับพระราชทานเงินเดือน เดือนละ ๔๐ บาท ต่อจากนั้นจึงย้ายมาสังกัดกองเครื่องสายฝรั่งหลวง ในสมัยรัชกาลที่ ๗ อยู่ต่อมาจนกรมมหรสพเปลี่ยนมาเป็นกรมศิลปากร ก็ได้เป็นครูสอนดนตรีมาตลอด อาจารย์มนตรี ตราโมท เล่าว่า ขุนสำเนียงชั้นเชิงเป็นครูที่ดี เคยสอนนักดนตรีสากลมามากมายหลายคน อาทิ โฉลก เนตคสูตร, เมย์ เอื้อเฟื้อ, สังข์ อัดวาสี, และเอื้อสุนทรสนาน เป็นต้น ในระหว่างปี พ.ศ.๒๔๗๔ - ๒๔๘๑ ที่มีการบันทึกเพลงไทยเป็นโน้ตสากลนั้น ขุนสำเนียงชั้นเชิงได้ร่วมมือเขียนตำราและโน้ตเพลงด้วยผู้หนึ่ง

ชีวิตครอบครัวของขุนสำเนียงชั้นเชิง มีน้องชายร่วมบิดามารดาชื่อ มิ่ง โกมลรัตน์ ซึ่งก็เป็นนักดนตรีอยู่วงดุริยางค์สากล กรมศิลปากรเช่นเดียวกัน มีหน้าที่สีเชลโล่ สำหรับขุนสำเนียงเองนั้น แต่งงานมีภรรยาชื่อ ทูเรียน รับราชการเรื่อยมาจนถึงปี พ.ศ.๒๔๘๐ หลังจากที่ได้รับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาแล้ว ในปี พ.ศ.๒๔๘๒ ก็หายสาบสูญไปจากกรมศิลปากร

ครูจำเนียร ศรีไทยพันธุ์ เล่าว่าสมัยแรกรู้ที่รับราชการอยู่ที่วงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์นั้น รู้ว่านายสมาน ทองสุโชติ เพื่อนคนหนึ่งทำงานอยู่ด้วยกันนั้น เป็นศิษย์คนหนึ่งที่ได้ต่อมือฆ้องเพลงหน้าพาทย์ และหน้าทับกลองต่าง ๆ จากขุนสำเนียงฯ แล้ว ภายหลังนายสมานก็ยังมาถ่ายทอดให้กับครูจำเนียรอีกทอดหนึ่ง สมัยนั้นเคยเห็นท่านขุนสำเนียงฯดื่มเหล้ามาก บางวันก็พบท่านมานอนหลับอยู่บริเวณหน้ากรมประชาสัมพันธ์ ถนนราชดำเนิน ต้องช่วยกันอุ้ม เข้ามานอนข้างในกรม

ขุนสำเนียงฯ นั้น นับว่าเป็นบุคคลสำคัญยิ่งในเรื่องของการบันทึกเพลงไทยเป็นโน้ตสากลโดยเฉพาะโน้ตกลองและเครื่องมือนึงในวงปี่พาทย์ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๑ พระเจนดุริยางค์ เคยกล่าวปาฐกถาที่สยามสมาคม (เป็นภาษาอังกฤษ) ถึงเรื่องหลังงานบันทึกเพลงไทย มีใจความตอนหนึ่งกล่าวถึงความยากลำบากในการคิดวิธีถ่ายทอดแนวทางในการบรรเลงเครื่องดนตรีต่างๆ มาเป็นโน้ตเพลง โดยเฉพาะตะโพน ซึ่งเป็นตัวสร้างปัญหามากที่สุดในการหาสัญลักษณ์มาบันทึก เพราะสามารถปฏิบัติได้ถึง ๑๑ เสียงแตกต่างกัน พระเจนดุริยางค์ต้องใช้เวลาถึงประมาณปีกว่า จึงจะคิดโน้ตตะโพนทั้งหมดออกมาได้ โดยแก้ปัญหาเรื่องลดจำนวนโน้ตห้าเส้นของสากลเหลือเพียงสามเส้น เพราะใช้เป็นตัวแทนหน้าเท่ง (หน้าใหญ่) และหน้ามัด (หน้าเล็ก) โดยบันทึกเสียงของแต่ละหน้าอยู่ระหว่างเส้นโน้ต หน้าเท่ง เสียงต่ำอยู่ช่วงล่าง และหน้ามัด เสียงสูงกว่าอยู่ช่วงบน หากจะเล่นด้วยกันก็บันทึกทั้งสองหน้าในลักษณะโน้ตขั้นคู่เสียงแล้วคิดหาเครื่องหมายกำกับโน้ตระบุเสียงตะโพนที่มีชื่อเรียก

ต่างกันไป ดังได้แสดงเอาไว้ในตำราตะโพนข้างต้น

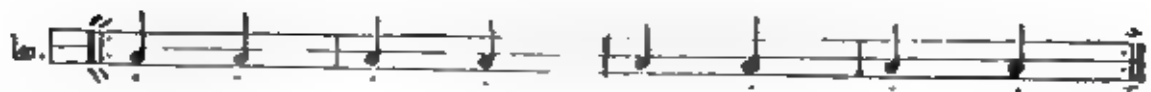
พระเจนดุริยางค์ ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า เมื่อแก้ปัญหากการบันทึกโน้ต เช่นนี้ได้แล้ว ก็ได้ถ่ายทอดความรู้นี้ให้แก่ลูกศิษย์ที่จะต้องรับผิดชอบในการบันทึกโน้ต ตะโพนอย่างจริงจังต่อไป ซึ่งในที่นี้หมายถึงขุนสำเนียงนั่นเอง ซึ่งเป็นผู้ที่ พระเจนดุริยางค์ภาคภูมิใจมาก ในการที่ขุนสำเนียงฯ ได้สานต่อความรู้ของท่าน โดยการคิดรวบรวมความรู้เรื่องโน้ตตะโพนนี้ไว้เป็นตำรับตำราเผยแพร่อย่างเป็นทางการในเวลาต่อมา โดยเฉพาะการนำเอาลีลาหน้าทับตะโพน ทั้งที่ใช้บรรเลงใน เพลงเรื่องและเพลงหน้าพาทย์มารวบรวมเข้าไว้อย่างชนิดฝากฝีมือการบันทึกโน้ต และหนทางของการบรรเลง พระเจนดุริยางค์ถึงกับเอ่ยปากชื่นชมงานตะโพนนี้ไว้ใน บทปาฐกถาของท่าน

แบบฝึกหัด

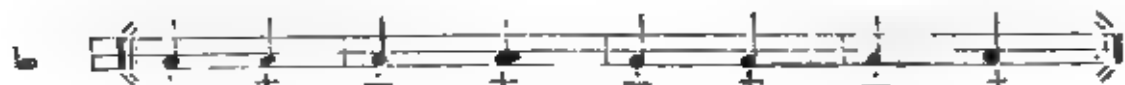
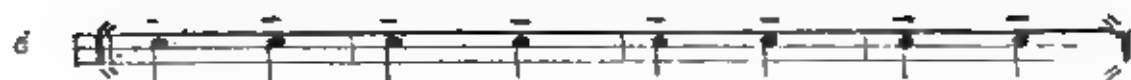
บทที่ ๑

(วิธกรย่อย ๆ โน้ตตัวกลม ๑ จังหวะ)

จังหวะช้า

แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด

๑.

๒.

๓.

๔.

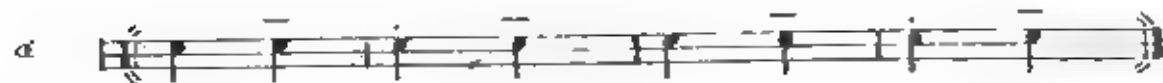
๕.

๖.

๗.

๘.

แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด

1. Treble clef, C4 quarter, D4 quarter, E4 quarter, F4 quarter, G4 quarter, A4 quarter, B4 quarter, C5 quarter.

2. Bass clef, C3 quarter, D3 quarter, E3 quarter, F3 quarter, G3 quarter, A3 quarter, B3 quarter, C4 quarter.

3. Treble clef, C4 quarter, D4 quarter, E4 quarter, F4 quarter, G4 quarter, A4 quarter, B4 quarter, C5 quarter.

4. Bass clef, C3 quarter, D3 quarter, E3 quarter, F3 quarter, G3 quarter, A3 quarter, B3 quarter, C4 quarter.

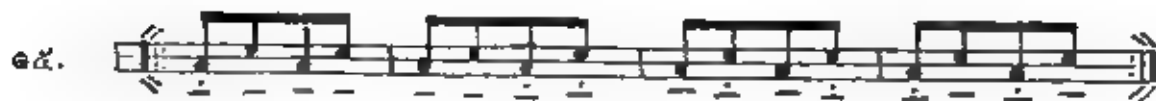
5. Treble clef, C4 quarter, D4 quarter, E4 quarter, F4 quarter, G4 quarter, A4 quarter, B4 quarter, C5 quarter.

6. Bass clef, C3 quarter, D3 quarter, E3 quarter, F3 quarter, G3 quarter, A3 quarter, B3 quarter, C4 quarter.

7. Treble clef, C4 quarter, D4 quarter, E4 quarter, F4 quarter, G4 quarter, A4 quarter, B4 quarter, C5 quarter.

8. Bass clef, C3 quarter, D3 quarter, E3 quarter, F3 quarter, G3 quarter, A3 quarter, B3 quarter, C4 quarter.

แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด

บทที่ ๓

จังหวัดปทุมธานี

(ถาดสี่อัมภัก)

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

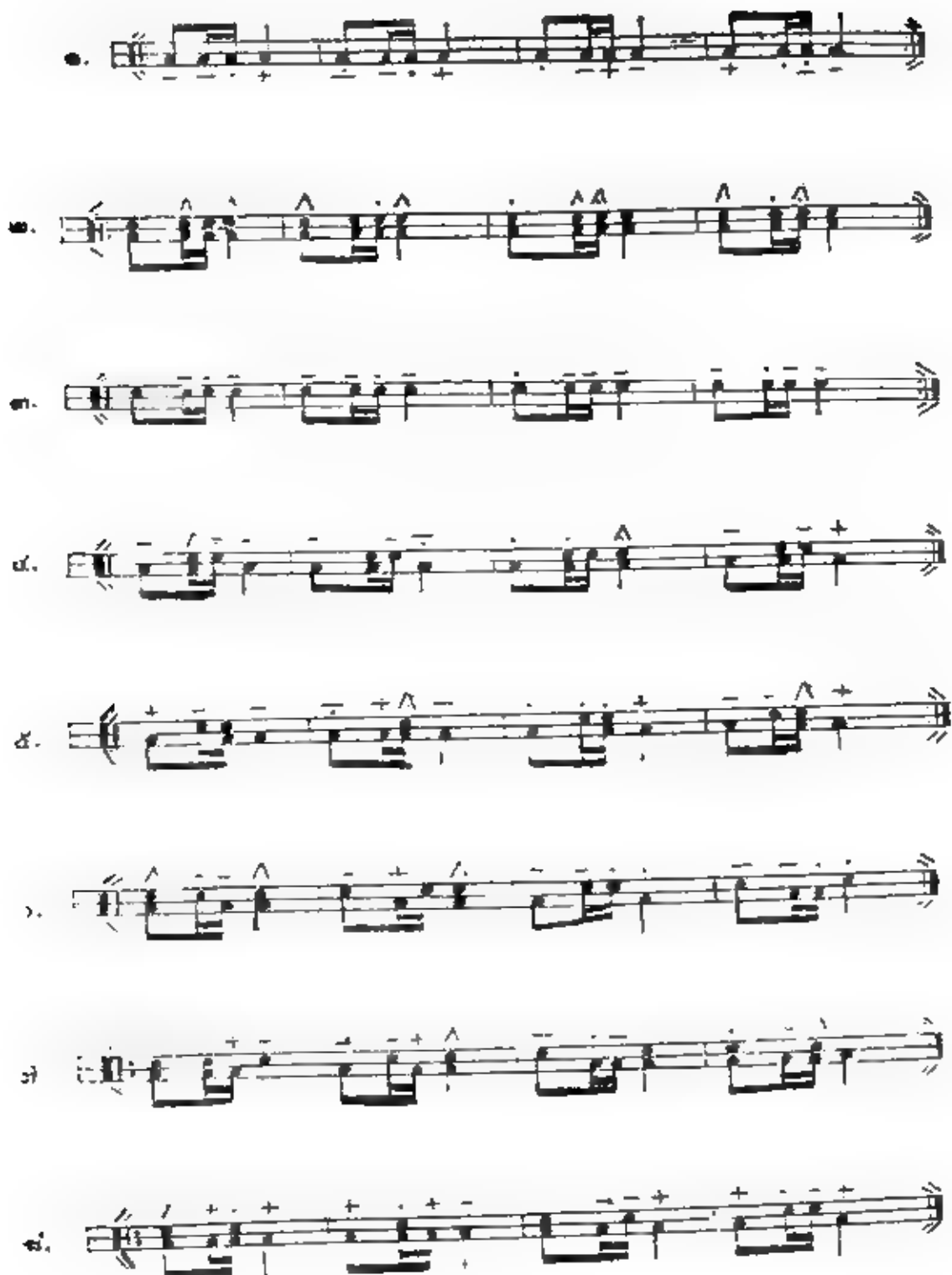
๗.

๘.

შეჯამება

4. 10. 1944

จังหวัดเวียงจันทน์ (ตั้งสมัยละโว้)

แบบฝึกหัด
บทที่ ๕
(ได้อาทำง ๆ กัน)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

แบบฝึกหัด

บทที่ ๖

(สลับต่าง ๆ กัน)

แบบฝึกหัด
บทที่ ๖
(สลับต่าง ๆ กัน)

1.
2.

แบบฝึกหัด (ต่อ)

แบบฝึกหัด (ต่อ)

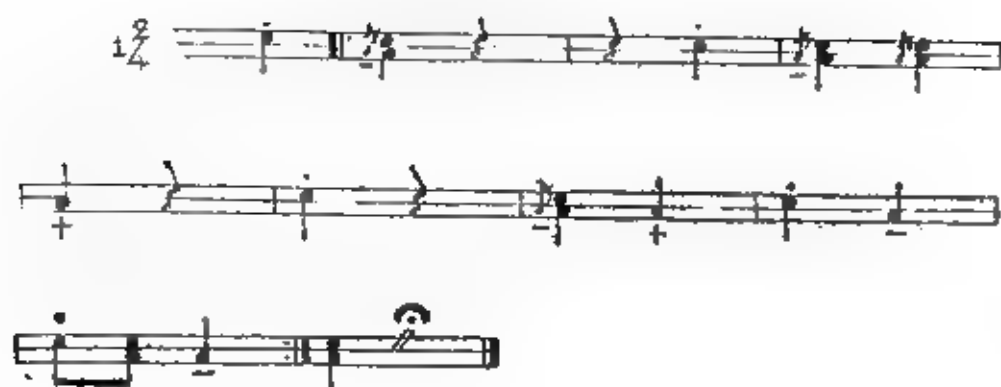

แบบฝึกหัด (ต่อ)

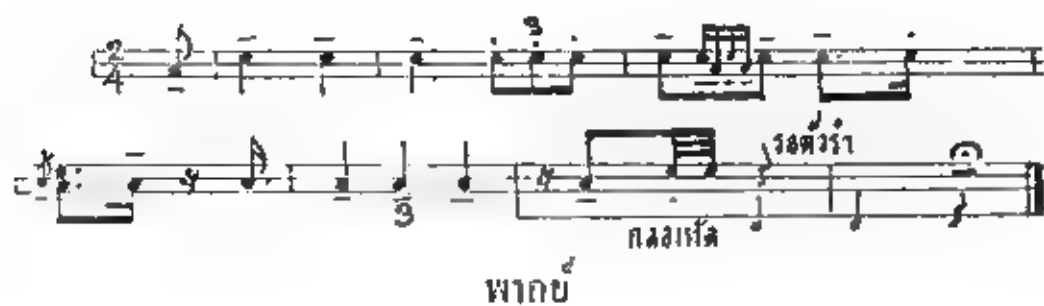
เพลงพระยาโศก

จังหวะห้า

เพลงพากย์โชน

จังหวะตามใจ

พากย์

จังหวะตามใจ

พากย์

จังหวะเร็ก

เพลงสาธุการ
(เฉพาะแนวตะโพน)

จังหวะปานกลาง

เพลงสาธุการ (ต่อ)

เพลงสาธุการ (ต่อ)

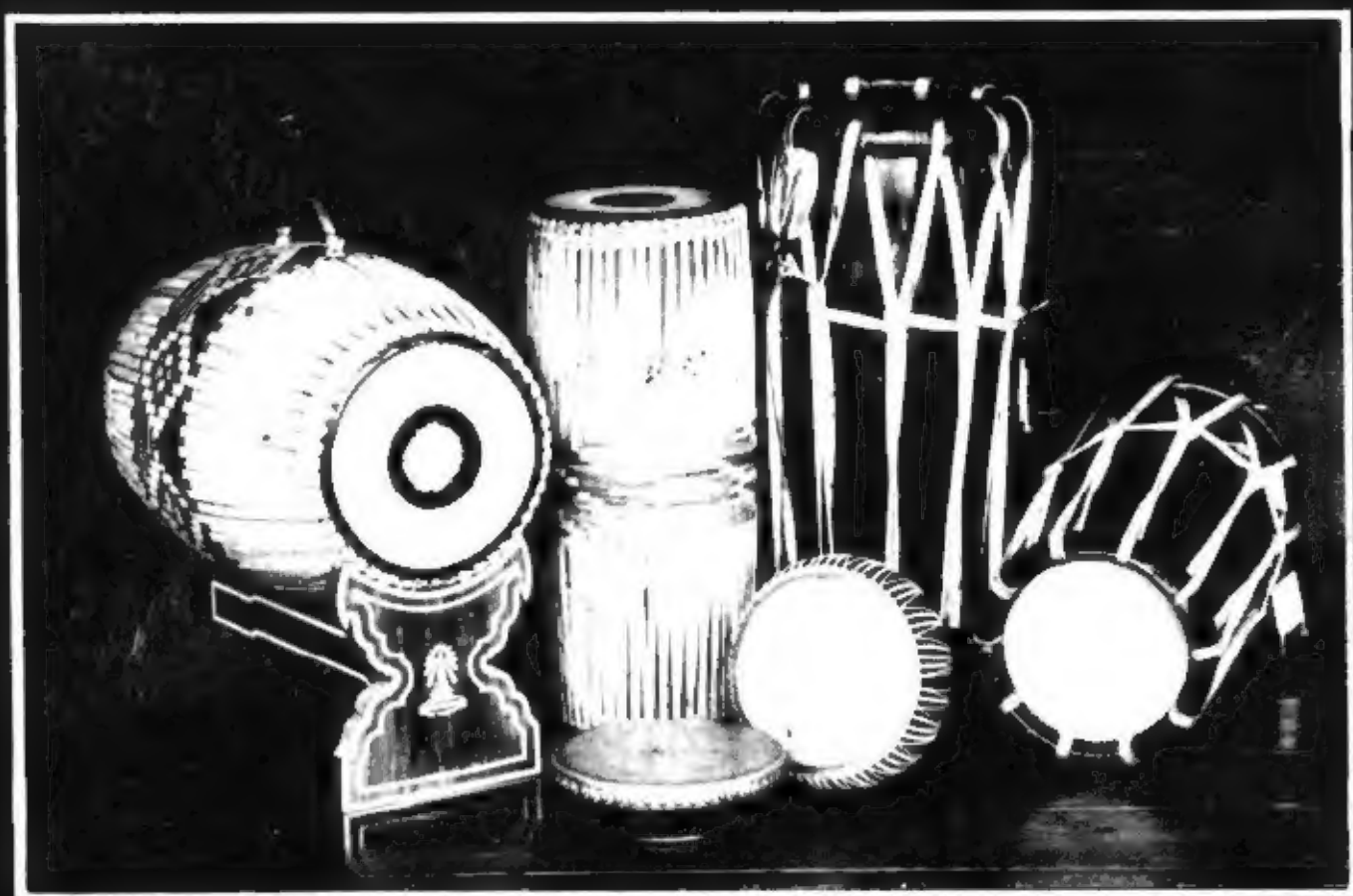

เพลงสาธุการ (ต่อ)

เพลงสาธุการ (ค่อ)

พิมพ์ที่ โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์
๔๔๗ ถ. อรุณอมรินทร์ เขต บางกอกน้อย กทม. ๑๐๗๐๐
โทร. ๔๑๑-๑๕๒๓, ๔๑๒-๖๕๕๒
นายธีระ เจียรดิษฐ์อาภรณ์ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา